

Didarco'Al: un proyecto de didáctica del arte contemporáneo

En un proyecto de Didáctica del Arte Contemporáneo es fundamental que el alumno se involucre y que se dé un contexto de apoyo entre el colegio y el museo. Así, podemos conseguir que los adolescentes se inicien en el aprendizaje de los diversos lenguajes de las artes y se sientan implicados como creadores.

Didarco'Al se inició en torno al escultor toledano Alberto Sánchez, continuó con Eduardo Chillida y recientemente se ha llevado cabo en torno a Joan Miró. Se fomenta la creatividad de los estudiantes y su participación en trabajos escultóricos, poéticos y escenográficos. Sandra Font, profesora de Historia del Arte, y un grupo de alumnas de 4º de ESO del colegio Pineda son las protagonistas.

Palabras clave: didáctica, arte contemporáneo, escultura, siglo XX.

Nd014

Sandra Font
Sendón

Profesora de Historia del
Arte.
Centro Cultural Pineda
L'Hospitalet de Llobregat
(Barcelona)
sandraf88@hotmail.com

Didarco'Al. A Project of Contemporary Art Didactics

In a project of Contemporary Art Didactics, it is fundamental that a student gets involved, and there should be mutual cooperation between the school and the museum. In this way we can get teenagers initiated in a study of different art languages, and they can also feel engaged as creators.

Didarco'Al was initiated with the Toledan sculptor Alberto Sanchez; it continued with Eduardo Chillida and recently it has been carried out with Joan Miró. The creativity of students is fomented, as well as their participation, in works of sculpture, poetry, and scenography. Sandra Font, History of Art teacher, and a group of 16-year-old students from Pineda School are the true protagonists.

Keywords: contemporary art, didactics, sculpture, XXth Century.

1. INTRODUCCIÓN AL PROYECTO Y JUSTIFICACIÓN PEDAGÓGICA

Didarco'Al pretende ser una propuesta encaminada a mejorar la enseñanza-aprendizaje del Arte Contemporáneo. En ella se tienen en cuenta las opiniones de algunos expertos en Didáctica de las Artes Visuales y Plásticas, se programan actividades y talleres para llevar a cabo con los alumnos y se analizan los resultados.

El punto de partida es una pedagogía escolar que potencia la creatividad del alumno y echa mano del arte contemporáneo, que es el más cercano a la juventud. Sólo a partir de esa creatividad se puede dar paso a socializar el patrimonio histórico-artístico.

Este proceso creativo, tan esencial para enseñar en educación artística, no es algo traspasable a modo de receta, es decir, como un paquete compacto de conocimientos. El proceso creativo no se enseña sino que se muestra, se deja capturar en fragmentos, como todo lo complejo. Pero lo más interesante desde el punto de vista pedagógico es que también se instiga. Por ello, la pedagogía artística ha de emular la estrategia de la creación siendo ella misma creativa. Es a lo que se refiere Elliot W. Eisner cuando habla de la “artisticidad de la enseñanza” (Eisner, 2002, p. 55).

En la actualidad, la materia de Historia del Arte, tanto en la ESO como en el Bachillerato, generalmente la imparten profesores de Historia. Por ello, la educación artística suele convertirse en cantidad de imágenes, datos y clasificaciones que estandarizan y momifican los conocimientos y que se alejan de los intereses vitales de los alumnos. No se tiene en cuenta que “el ser humano es incapaz de aprender, asimilar información, ideas o conceptos, sin una aprehensión emotiva que les de significación” (Soriano, 1998, p. 17). Además, muy a menudo, en la enseñanza de la Historia del Arte no se llega a dar a fondo el arte del siglo XX, y esto tanto por falta de preparación del profesorado como por falta de tiempo, ya que en un solo curso es imposible presentar toda la Historia del Arte desde la Antigüedad hasta nuestros días. Y aunque resulta paradójico, por la rebeldía propia de la etapa adolescente, solemos encontrar, en la mayoría de jóvenes, un rechazo frontal ante las obras de Arte Contemporáneo y una clara preferencia por otros estilos más alejados de la época que les ha tocado vivir.

En un intento de paliar estas dificultades y suscribiendo lo que hizo Howard Gardner en el experimento educativo basado en la teoría

NOTAS

DIDARCO'AL: UN PROYECTO
DE DIDÁCTICA DEL ARTE
CONTEMPORÁNEO

del desarrollo *Arts Propel*¹, mi propuesta es partir de las producciones artísticas de los alumnos. Con estas creaciones, manipulándolas y trabajando con ellas, se puede comenzar el proceso de socialización de los objetos artísticos asociándolos a las obras que pertenecen a la Historia del Arte. Se trata de que los estudiantes participen en proyectos de elaboración de obras artísticas (teatro, escritura de ficción y artes visuales), que sean capaces de diferenciar los rasgos importantes de las obras de arte y que tengan habilidad para distanciarse y reflexionar sobre el significado de las obras, tanto de las que han sido creadas por otras personas como de las creadas por ellos mismos.

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO *DIDARCO'AL*

En el resumen y la introducción queda algo reflejado lo que se pretende con el proyecto *Didarco'Al*, pero conviene señalar unos objetivos teóricos que son:

En el ámbito conceptual, que correspondería a la denominada *percepción* en *Arts Propel*, pretendemos:

- Adquirir el vocabulario específico sobre la obra de arte, necesario para interpretar todo fenómeno histórico-artístico. (Objetivo de tipo lingüístico).
- Entender las coordenadas espacio-temporales: relacionar la historia de una época concreta –el s. XX– y un lugar de España, con la estética, la poesía y la antropología de gran calado social. (Objetivo de tipo lógico y epistemológico).

Con palabras de Elliot W. Eisner, que yo aplico a cada uno de estos objetivos didácticos:

“[...] En primer lugar, aspiramos a desarrollar y a refinar los modos de pensamiento que son propios de las artes; la educación artística tiene algo que ver con el desarrollo de la mente. El tipo de mente que se desarrolla en el arte tiene que ver especialmente con la creación y la percepción de cualidades visuales” (Eisner, 2002, p. 54).

¹ La adquisición del saber artístico busca desarrollar construcciones especificables para aquellas formas de simbolización que expresan la ambigüedad como definición. Percepto, concepto y materialización integran el espacio de esa búsqueda; esta “trivalencia”, frente a la dual integración percepción-expresión, fue el criterio que se articuló en la experiencia PROPEL, (acrónimo de los términos percepción, reflexión, producción), y que argumentó Gardner (1994), haciéndose eco y adalid de las transformaciones cognitivas necesarias en los diseños curriculares de la educación artística.

En el ámbito procedimental, que se ajustaría a la búsqueda de la producción en *Arts Propel*, los objetivos son:

- Comprender y valorar el arte contemporáneo a partir de la observación y el desarrollo de la propia creatividad.
- Aproximar a los alumnos al fenómeno *arte*, entendido como experiencia vital.

Continuando con Elliot W. Eisner:

“[...] En segundo lugar, intentamos ayudar a los estudiantes a ‘leer’ el mundo visual desde un marco de referencia artístico; la educación artística tiene algo que ver con la expansión del modo en que los estudiantes ven y experimentan el mundo y ello no depende sólo del mundo, sino también de lo que ellos aportan al mundo. La educación artística se ocupa de ayudar a los estudiantes a llevar al mundo un marco de referencia visual” (Eisner, 2002, p. 54).

A nivel actitudinal, que correspondería al nivel de reflexión en *Arts Propel*, buscamos:

- Sensibilizar a los alumnos ante el valor de un patrimonio próximo a su entorno.
- Estimular las actitudes que se atribuyen a la creatividad:
 - La fluidez de asociación entre hechos, conceptos, palabras, etc.
 - La flexibilidad y variedad de ideas.
 - La originalidad de respuestas a situaciones específicas.
 - La elaboración y especificación de detalles de cara al desarrollo de una idea general.
 - La inventiva.
 - La sensibilidad ante los problemas.
 - La tolerancia de la diversidad.
 - La independencia y libertad de expresión.
 - La curiosidad.

Para finalizar, en palabras de Elliot W. Eisner:

“[...] En tercer lugar, intentamos ayudar a los estudiantes a sentir el estímulo que es el sello distintivo de la experiencia estética; si las artes se ocupan de algo, es de asegurar, desde lo que vemos, cierta cualidad a la experiencia humana. La visión es puesta al servicio del sentimiento. A veces el sentimiento es delicioso. A veces es doloroso. Pero siempre es en su mejor logro, emocionante” (Eisner, 2002, p. 54).

3. CONTENIDO DE LA EXPERIENCIA

En abril de 2002 tuvo lugar la primera experiencia piloto del proyecto *Didarco'Al*, llevada a cabo por un grupo de catorce alumnas² de 4º de ESO del Colegio Pineda a lo largo de siete sesiones. Se trataba de experimentar una metodología que aproximara el alumnado a la escultura del s. XX, en este caso a la escultura del toledano Alberto Sánchez. Fue posible gracias a la exposición organizada por el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, que llegó a Barcelona al Museo Nacional de Arte de Cataluña, en febrero de 2002.

Es interesante que se trate de escultura, y no de pintura, ya que la primera ha sido objeto de menos estudios y las dificultades de aprendizaje difieren notablemente de un género a otro. A los jóvenes les gusta tener experiencias con materiales como el agua, la tierra, la arena y, al inicio de su experiencia tridimensional, buscan conocer las propiedades de los materiales y de los objetos como el equilibrio, la resistencia, la maleabilidad.

El buen resultado de la experiencia nos animó a seguir trabajando sobre el mismo artista durante el curso siguiente en un crédito variable *Introducción al Arte. Escultura, poesía y escenografía del s. XX*, disponiendo de una hora a la semana y de un grupo más numeroso de alumnas.

Durante los dos cursos siguientes hicimos lo mismo con el escultor Eduardo Chillida, de quien tenemos tres importantes obras en la Ciudad Condal, y en los dos últimos años hemos trabajado las esculturas del catalán Joan Miró.

Se trata siempre de escultores del s. XX, cuya vida y obra se prestan a trabajar de un modo interdisciplinar y con obras cercanas a las alumnas, ya sea porque forman parte del patrimonio artístico de la ciudad o porque nos visitan con motivo de alguna exposición temporal de los museos.

3.1. Alberto Sánchez

En el contenido de la primera experiencia en torno al escultor Alberto, cabe destacar la interdisciplinariedad o globalización de los conocimientos, facilitada por la trayectoria personal del artista que resumo brevemente por ser menos conocida:

NOTAS

DIDARCO'AL: UN PROYECTO
DE DIDÁCTICA DEL ARTE
CONTEMPORÁNEO

² A partir de aquí, utilizo el término *alumnas*, en femenino, por tratarse de una experiencia llevada a cabo en una escuela de educación diferenciada.

A pesar de que Alberto nació en una humilde familia de panaderos y fue analfabeto hasta los quince años, se conservan textos en los que el artista rememora poéticamente situaciones o circunstancias que le inspiraron a la hora de dibujar y esculpir. La poesía es sólo un cerrojo descorriéndose sobre la infinitud del horizonte que le circunda por los cuatro puntos cardinales en el lugar del barrio madrileño de Vallecas, que él bautizó como *Cerro Testigo*.

Alberto quería hacer un arte revolucionario que reflejase una nueva vida social y su compromiso solidario con el género humano.

“Yo deseaba que todos los hombres de la tierra disfrutaran de esta emoción que me causaba el campo abierto. Por eso siempre he considerado este arte, un arte revolucionario que busca la vida” (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2001, p. 124).

Una vertiente antropológica muy interesante de Alberto, que se presta a debatir con los alumnos, es el exilio a Moscú tras la Guerra Civil, que le obligó a abrir su sensibilidad hacia los nuevos paisajes y circunstancias. Su amigo Rafael Alberti escribió:

“Y ya no vi más a Alberto hasta 1956, y lo vi en su casa de Moscú, con su inseparable compañera Clara y su hijo Alcaén. Allí lo encontré tan lejos de Toledo, de sus campos vallecanos, de sus cantos rodados y hierros retorcidos, pintando, dibujando, cantando con su ancha voz de todas las tormentas, haciendo decorados escénicos... Pero la escultura... ¿La escultura? ¡Aquel genial invento de formas sorprendentes, en donde el aire era uno de los principales elementos vivificadores de ellas! –El tiempo pasa, Alberto. Y algún día volveremos a España. Y aunque tus tierras toledanas y ensueños vallecanos estén lejos, están dentro de ti, cantan y te golpean dentro de ti, esperando” (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2001, p. 459).

En esta etapa de su vida Alberto trabaja como escenógrafo de obras de teatro y óperas como *Carolina*, *Fuenteovejuna*, *La Casa de Bernarda Alba*, etc., obras interesantes para comentar con las alumnas.

Al final, Alberto volvió a hacer escultura, su escultura originalísima y que no se parece a la de nadie. La obra soviética de Alberto funde el insistente recuerdo de las formas vallecanas con una nueva sensibilidad abierta hacia la específica naturaleza de la que estaba siendo su tierra de acogida. Así, materia y experiencia se dan cita en su última década: “Y Alberto trabajó, trabajó insomne, encontrando

sus nuevos materiales, creando de nuevo una obra nueva perdurable, durante los diez años que alcanzó a vivir [...], pero sin retornar a España” (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2001, p. 459).

En su vida y obra también aparecen destacados personajes de la época que le tocó vivir, de los que se conservan textos muy interesantes para leer y comentar con las alumnas. Es el caso de Rafael Barradas, Benjamín Palencia, Jorge Oteiza, Miguel Hernández, Pablo Neruda, etc.

El siguiente cuadro (Cuadro 1) es un esquema-resumen de las actividades realizadas en cada sesión, con los objetivos didácticos del proyecto a los que más se ajustan: –conceptuales (C), procedimentales (P), actitudinales (A)–, material utilizado y la valoración media del 1 al 10 que las alumnas dieron a cada sesión al final de la experiencia-piloto. Las sesiones aparecen por el orden en que fueron realizadas.

NOTAS

DIDARCO'AL: UN PROYECTO DE DIDÁCTICA DEL ARTE CONTEMPORÁNEO

Cuadro 1.

Objetivo	Actividades	Material	Nota
C	1. INTRODUCCIÓN A ALBERTO Y SU ÉPOCA Introducción a la vida y obra del artista situándola en su contexto histórico (2ª República, Guerra Civil, exilio, personajes de la época...)	Libro catálogo Alberto	6.3
C	2. VÍDEO “CERRO TESTIGO. MEMORIA DE ALBERTO” Visualización y comentario del vídeo que se ha realizado para la exposición, donde salen los paisajes que le inspiraron, algunas obras, testimonios, imágenes de la época, poemas, etc.	Copia del vídeo	7.8
C A	3. POEMAS EN TORNO A ALBERTO Lectura de algunas poesías dedicadas a Alberto de Pablo Neruda, Blas de Otero, César Mª Arconada, Semión Kirsanov, Rafael Alberti, Joan Miró... y poesías del mismo artista. De ellas, las alumnas escogen la que más les gusta y la comentan.	Fotocopias de poemas	7.8
P A	4. ESCULTURAS Y TÍTULOS Observación de unas veinte obras de Alberto fotocopias y lectura de los títulos, por separado, con el objetivo de relacionarlos. Algunas obras están fotografiadas desde diferentes puntos de vista, otras no tienen título y las alumnas lo proponen.	Fotocopias	7

Cuadro 1. (Continuación)

Objetivo	Actividades	Material	Nota
P A	5. TALLER DE ESCULTURA Elaboración y titulación de esculturas que se mostraron en la Jornada de Puertas Abiertas del Colegio y que fueron valoradas por los propios alumnos y visitantes.	Barro y plastilina	9.4
P	6. VISITA A LA EXPOSICIÓN DE ALBERTO AL MNAC Visita comentada a la exposición. Las alumnas también aportan reflexiones, identifican algunas obras, escogen la que más les gusta y explican el porqué.	Folleto de la exposición y fotocopias	9.2
P A	7. TALLER DE PANADERÍA Amasar el pan con las explicaciones y demostraciones de Manuel Cortés, miembro del Gremio de Panaderos. Con esta experiencia el taller entronca con la infancia del artista.	Aula y utensilios de hostelería	9.7

Las sesiones del segundo curso en torno al escultor Alberto, con una valoración y una motivación que iba en aumento, fueron las siguientes:

- Un resumen, con visualización de imágenes, de las actividades realizadas hasta el momento.
- Un taller de poesía en el que cada alumna elaboró, tituló y recitó un poema inspirado en el artista.
- Un taller de guionistas donde se redactó, entre todas, un texto sobre la vida y obra de Alberto dividido en tres actos: Toledo, París y Moscú.
- Un taller de decorados que se realizó con la colaboración de la profesora de Educación Plástica.
- La puesta en escena del guión *Alberto* y un recital de poesías, primero ante dos cursos de Primaria del colegio Pineda y el 18 de Mayo, Día Internacional de los Museos, en la Fundación Capa de Alicante ante más de doscientos niños y niñas de distintos colegios de la ciudad.

NOTAS

*DIDARCO'AL: UN PROYECTO
DE DIDÁCTICA DEL ARTE
CONTEMPORÁNEO*

- La visita comentada a la colección de obras de Alberto y de otros escultores del s. XX que posee la Fundación Capa ubicada en el Castillo de Sta. Bárbara de Alicante.

Resultó imprescindible y muy positivo el apoyo del departamento didáctico de la Fundación Capa, que nos consiguió una subvención para la estancia y el alojamiento de un grupo de catorce alumnas en Alicante del 16 al 19 de Mayo del 2003. En la Memoria de Actividades³ de la Fundación se recogen algunas imágenes y la valoración que ésta hizo de la actividad.

3.2. Eduardo Chillida

La vida y obra del escultor vasco Eduardo Chillida, segundo artista escogido para el proyecto *Didarco'Al*, es algo más conocida que la de Alberto, pero no por ello fue menos interesante y apasionante a la hora de trabajar con las alumnas.

³ “[...] Se terminó la jornada con una representación teatral y un recital de poesía sobre Alberto Sánchez, a cargo de un grupo de Secundaria del Colegio Pineda de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona.) Se trata de una actividad en la que las alumnas intentan transmitir en tres breves y atractivos actos, la vida, obra, preocupaciones, relaciones con sus contemporáneos, escritos, del gran escultor Alberto. Trabajo interesante que, preparado junto a su profesora de Historia del Arte, Sandra Font, forma parte del proyecto *Didarco'Al*, una propuesta de Didáctica del Arte Contemporáneo”. <http://www.fundacioncapa.net/museoday2003.html>

El punto de partida también fue la visualización de un documental sobre su vida y su obra realizado por su hija en el 75º aniversario del escultor.

Después de los talleres, en la exposición de las obras realizadas, pasamos un pequeño cuestionario a los visitantes y llegamos a la conclusión de que el público conectaba con Chillida, les gustaba, pero no conocían las obras del artista en Barcelona. Por ello decidimos trabajarlas a fondo durante el siguiente curso.

Gracias a la colaboración del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, David Armengol, comisario independiente y educador artístico, vino al aula a presentar la filosofía y la obra de Chillida, y a la semana siguiente guió al grupo en una visita a las obras del artista en la ciudad de Barcelona y en una visita al MACBA, donde pudimos ver obras de otros escultores del s. XX como *La ola* de Oteiza.

Este museo nos puso en contacto con un colegio público de Camprodon (Girona), que durante todo el curso estaba trabajando al mismo artista, y, en su *Día del Arte*, mostró los trabajos de sus alumnos y nos invitó a poner en escena el guión que habíamos trabajado *Chillida y Barcelona* ante los niños y niñas de Primaria.

Las actividades realizadas fueron parecidas a las que hicimos en torno a Alberto. En el siguiente cuadro-resumen (Cuadro 2) destaco las actividades más representativas en torno a Chillida, añadiendo algunas observaciones interesantes de las alumnas, junto a los objetivos, el material utilizado y la valoración del 1 al 10 que dieron a cada actividad.

NOTAS

DIDARCO'AL: UN PROYECTO DE DIDÁCTICA DEL ARTE CONTEMPORÁNEO

Cuadro 2.

Objetivo	Actividad	Material	Nota	Observaciones de las alumnas
C	1. INTRODUCCIÓN A LA VIDA Y OBRA DE CHILLIDA Visualización del vídeo <i>Chillida, 75 años</i> .	Copia de Vídeo	5.1	"Es necesario, por la información de primera mano que da, y por las imágenes".
P A	2. TALLER DE ESCULTURA Elaboración y titulación de esculturas que se mostraron en la <i>Jornada de Puertas Abiertas</i> del colegio Pineda.	Cartón Tierra Cola Alambre Pintura	9	"Es una actividad muy atractiva en la que cada una saca el artista que lleva dentro y, a la vez, ayuda a descansar del estudio de otras materias más teóricas".
P A	3. TALLER DE GUIONISTA Elaboración del guión de la obra <i>Chillida y Barcelona</i> .	Libros Artículos Entrevistas	4.6	"Es interesante hacer de guionista pero es difícil dirigirse a un público infantil".
C A	4. UN EXPERTO EN EL AULA Presentación del pensamiento y la obra de Chillida a cargo de David Armengol (MACBA)	Power Point	7	"Interesante porque se trata de alguien de fuera del colegio que se presta a venir al aula y que otro día nos acompaña a ver las obras de Chillida en Barcelona".
C A	5. POR LAS CALLES DE BARCELONA Visita comentada al MACBA y a las obras de Chillida en Barcelona, a cargo de David Armengol	Cámara de fotos	8.4	"Nos gusta mucho ver las obras ya conocidas en su <i>ubi</i> y saber más de ellas".
P A	6. TALLER DE MAQUETAS Elaboración de las maquetas de <i>Topos</i> , <i>G333</i> y <i>Elogio al agua</i> .	Cartón Tierra Cola Pintura Papel	9.5	"Se aprende a valorar el trabajo en grupo, así como la dificultad que comporta la elaboración de una maqueta".
P A	7. PUERTAS ABIERTAS Exposición comentada de las maquetas en el <i>Día de Puertas Abiertas</i> de Pineda.	Obras y títulos del taller de escultura	7.1	"Es cansado pero enriquecedor por la relación interpersonal con los visitantes".
P A	8. LAS ESCULTURAS HABLAN Puesta en escena de <i>Chillida y Barcelona</i> en el CEIP Dr. Robert (Camprodón) en su <i>Día del Arte</i> .	Guión Decorados Vestuario Música	9.6	"Lo mejor de todo, por el alto nivel educativo, por la buena acogida tanto de profesores como de los niños y niñas, y por la experiencia de sentirse valorado".

3.3. Joan Miró

En cuanto al tercer artista, el catalán Joan Miró en su faceta menos conocida de escultor, poeta y escenógrafo, la dinámica ha sido parecida a la llevada a cabo con Alberto y Chillida.

De nuevo ha sido esencial la colaboración entre la escuela y el museo, ya que, previamente al taller de escultura que realizaron las alumnas, visualizamos en el aula los vídeos del artista que nos prestó la Fundación Miró de Barcelona. Especialmente el realizado por Victoria Sendón de León con motivo de la exposición *Miró, escultor* realizada en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía el año 1986. Unos días después participamos en una interesante actividad organizada por la misma Fundación Miró titulada *La escultura actual*, en la que hubo un segundo contacto con las obras de Miró y de otros importantes escultores del s. XX como Henry Moore y Alexander Calder.

El buen resultado del taller de escultura, realizado en el aula de tecnología del colegio, pudo ser apreciado por familiares, amigos y conocidos en la exposición ubicada en el Edificio Central del Colegio, el día de la Jornada de Puertas Abiertas y las semanas siguientes.

La Fundación Pilar y Joan Miró de Mallorca mostró interés por el proyecto y el guión sobre la vida y obra escultórica de Miró. Lo elaboramos basándonos en algunas esculturas realizadas tanto para la ciudad de Barcelona como de Palma de Mallorca y también en uno de los personajes que el artista diseñó, al final de su vida, para la obra *Mori el Merma*.

El Departamento de Educación de la Fundación Pilar y Joan Miró de Mallorca organizó para el 18 de mayo de 2007, *Día Internacional de los Museos*, la puesta en escena de la obra *Miró, escultor* ante un público de niños y niñas 6º de Primaria. Sin la colaboración de la Fundación en la gestión de la subvención de una noche de hotel y del 30% de descuento en el billete de las nueve alumnas y la profesora, hubiese sido prácticamente inviable.

La semana anterior habíamos ensayado la obra en el patio del colegio con las niñas y profesoras de 4º y 5º de Primaria.

NOTAS

DIDARCO'AL: UN PROYECTO
DE DIDÁCTICA DEL ARTE
CONTEMPORÁNEO

En la prensa del mismo día que anunciaba las diferentes actividades en los distintos museos y en la prensa del día siguiente, la actuación de las alumnas fue noticia destacada de la sección de cultura, acompañada de algunas imágenes interesantes.

En el Cuadro 3 aparece una valoración de las actividades más destacadas realizadas en los dos últimos cursos en torno a Miró.

Cuadro 3

Objetivo	Actividad	Material	Nota	Observaciones de las alumnas
C	1. VISUALIZACIÓN DEL VHS <i>MIRÓ ESCULTOR</i> Familiarización, consulta de libros y de imágenes sobre la vida y obra escultórica del artista.	DVD Libros	6	“Es interesante ver al mismo artista creando sus obras”.
P A	2. TALLER DE ESCULTURA Elaboración y titulación de esculturas que se mostraron en la <i>Jornada de Puertas Abiertas</i> del colegio Pineda.	Objetos encontrados Pintura Yeso	9	“Divierte crear algo propio a partir de algo que ya existe”
C A	3. LA ESCULTURA ACTUAL Visita comentada a la Fundación Miró, a las esculturas de Miró y de otros artistas del s. XX.	Apuntes Máquina de fotos	7.5	“Está muy bien conocer las esculturas de Miró, viéndolas de cerca y desde todos los puntos de vista”.
C A	4. TRABAJO DE INVESTIGACIÓN Estudio de las esculturas que hizo Miró para Barcelona y Palma.	Libros Internet	6.5	“Aprendemos de lo que cada una ha encontrado y expone en el aula”.
P A	5. TALLER DE GUIONISTA Elaboración de un guión para la obra <i>Miró, escultor</i> .	Libros Artículos	6.5	“Conseguimos adaptar el guión a niños de Primaria ya que lo entendieron todo”
P A	6. TALLER DE MAQUETACIÓN Elaboración de las maquetas de las obras escogidas para el guión.	Cartón Pintura Papel Cola	6.5	“Al final sale, gracias al trabajo en equipo, pero algunas obras costaron más que otras”.
P A	7. ENSAYO GENERAL y coloquio ante las alumnas y profesoras de 4º y 5º de Primaria del Colegio Pineda.	Guión Maquetas Vestuarios	6	“En los ensayos vimos lo que podíamos mejorar y también nos divertimos”
P A	8. LAS ESCULTURAS HABLAN Puesta en escena de la obra <i>Miró, escultor</i> en la Fundación Miró de Mallorca ante niños y niñas de 6º de Primaria de varios colegios de Palma.	Guión Maquetas Vestuario	8.5	“Algunos niños del público participaron en el baile final y se acordarán siempre de algunas cosas de Miró”.
C A	9. VISITA A LA FUNDACIÓN Visita comentada a la Fundación Miró de Palma y al taller y la casa del artista.	Educador	7.5	“Es donde más he aprendido de Miró, de arte y del espacio”.
C A	10. VISITA A LA CIUDAD DE PALMA Visita a la capilla de Miquel Barceló de la catedral y a las esculturas públicas de Miró.	Máquina de fotos	9	“Te quedas con las ganas de verlo todo con más tiempo y detenimiento”.

4.1. Desde la perspectiva de las alumnas y el aprendizaje

Partidaria, como Gardner, del análisis de resultados, la evaluación o valoración de la experiencia la realizo sobre la base de lo que las alumnas han aprendido y de su participación en la actividad artística aún tratándose, en algún caso, de alumnas con dificultades de aprendizaje, aspecto que valoro especialmente dentro del objetivo, tan actual en educación, de la atención a la diversidad y de la importancia del trabajo cooperativo y solidario.

De los objetivos conceptuales y actitudinales (percepción y reflexión) conseguidos, cabe destacar los poemas de Semión Kirsanov y del propio Alberto que han sido de especial interés para las alumnas acerca de la imaginación y de la duda existencial del artista creador, así como las reflexiones filosóficas de Chillida sobre el espacio y el tiempo y las de Joan Miró en torno a la mujer y el arte.

De Alberto Sánchez, los poemas que más gustaron fueron:

Para Alberto Sánchez. Soneto de Sesión Kirsanov (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2001, p. 450):

*Sin vida están la arcilla y la madera;
inmóvil, en tierra, yace el hierro.
Pero, ¿por qué? ¿A qué razón se debe?
Yo respondo: sin imaginación
no vivirán la arcilla y la madera;
la imaginación –he aquí el mecanismo
de pensamientos y visión armados–
del gigante ¡Viva la imaginación!
Cuando el pájaro bifido y el toro,
se alimenten del hierro extravagante,
los límites, traspuestos, de la muerte,
la victoria de España será eterna.
Yo dedico la mejor página a
Alberto Sánchez, escultor de Toledo.*

Cuatro Poemas de Alberto (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2001, p. 419):

*Quién soy yo me pregunto día a día noche a noche
Y mi corazón responde: nadie, absolutamente nadie.
Tuve alas para volar alto pero me las dejé cortar.
Náufrago soy en la mar de mis propios pensamientos
Y en ellos he de ahogar.*

NOTAS

*DIDARCO'AL: UN PROYECTO
DE DIDÁCTICA DEL ARTE
CONTEMPORÁNEO*

*Mas la maldad de la gente le empieza a contar a uno
los años cuando las ilusiones empiezan a envejecer.*

Mas no importa.

*Presiento al mundo como una nube de langosta que
va sin cabeza.*

De Eduardo Chillida (1994, pp. 42-44), las reflexiones que más captaron la atención, y que aparecen en el guión, fueron:

“Yo no entiendo casi nada y me muevo torpemente, pero el espacio es hermoso, silencioso, perfecto. Yo no entiendo casi nada, pero comparto el azul, el amarillo y el viento”.

“[...] moderno como las olas, antiguo como el mar, siempre nunca diferente, pero siempre igual”.

“¿No es el límite el verdadero protagonista del espacio, como el presente, otro límite, es el protagonista del tiempo?”.

“Se ve bien teniendo el ojo lleno de lo que se mira”.

De Joan Miró, los escritos que destacaron las alumnas, como se vio en el guión, fueron:

“Mujer delante de la luna. Imagínatelo: es de noche, y una mujer mira a un pájaro que pasa volando”.

“Yo no pinto mis sueños, pinto para que la gente sueñe”.

“Un cuadro no se acaba nunca, tampoco se empieza nunca, un cuadro es como el viento; algo que camina siempre, sin descanso...”

“Una simple línea pintada con un pincel puede llevar a la libertad, a la felicidad”

“Desearía que comprendiesen que he ayudado a liberar no solamente la pintura sino también el espíritu de los hombres”.

De los objetivos procedimentales alcanzados, destaco el trabajo de las alumnas con diversos materiales familiarizándose con sus posibilidades y limitaciones. Es interesante ver, no sólo las obras realizadas por ellas sino el proceso y también algunos títulos que sugieren, algo influidos por los del artista correspondiente.

Al final de todos los talleres de escultura, las alumnas opinan sobre sus obras y las de sus compañeras. Esto hace que se unan los procedimientos y las actitudes:

“[...] cuando se da a los estudiantes la oportunidad de analizar y de comentar su obra, la crítica del grupo puede ofrecerles la oportunidad única de ser críticamente útiles a sus compañeros. [...]. Al receptor se le ofrece una oportunidad para asegurarse de que se produzcan tomas de postura y consejos que no siempre surgirían del profesor o de uno mismo” (Eisner, 2002, p. 52).

NOTAS

*DIDARCO'AL: UN PROYECTO
DE DIDÁCTICA DEL ARTE
CONTEMPORÁNEO*

Esta capacidad crítica las alumnas también la van adquiriendo a lo largo de la experiencia:

- En la evaluación que ellas hacen de las diferentes actividades.
- En el motivo que dan para fijarse más en alguna obra, y la conexión que ven entre sus propias creaciones y las obras que han visto en el museo o por las calles de la ciudad, así como de los títulos de sus creaciones.
- En lo que más les atrae de la vida y obra de cada artista, reflejado en el guión y la puesta en escena final adaptada a un público de Primaria.

Era de esperar que las actividades más valoradas por las alumnas fueran las más prácticas (taller de escultura, taller de panadería, puesta en escena...), pero lo que ha sido una grata sorpresa, en los tres casos, es la alta puntuación que dan a las visitas a las exposiciones. Pienso que el hecho de ir precedidas siempre de un trabajo teórico (de percepción y reflexión) y práctico (de materialización) en torno al artista y su obra, ha repercutido positivamente en su motivación. Es entonces cuando puede ocurrir que “[...] después de haber pasado un par de horas en una exposición, a menudo salimos de ella y entramos en un mundo virtual muy diferente del que habíamos dejado. Vemos lo que no habíamos visto antes, y lo vemos de una manera nueva. Hemos aprendido” (Goodman, 1978, citado en Ulises Moulines, 2004, p. 48).

No se trata, por tanto, de buscar nuevos recursos –las visitas a museos han existido siempre– sino de utilizarlos de otras maneras distintas o como soporte de actividades de enseñanza-aprendizaje.

La importancia que se le da en todo el proyecto a la experimentación, a la variedad temática y, sobre todo, a la ambivalencia de las actividades (percepción y reflexión o materialización y reflexión) también tiene que ver con estos resultados.

Como dice Eisner:

“[...] la experiencia es una condición necesaria para conocer, y dado que el carácter de la experiencia depende de las cualidades hacia las que se la dirige, y puesto que nuestros sentidos recogen esas cualidades para experimentar, y por ello, conocer, hay que poner en interacción un contenido que posibilite y refiera a los sentidos. Así, goce receptivo (intelección sensible), experiencia productiva (acción sensible, hábitud) y conocimiento reflexivo (inteligencia sentiente) se nutren y definen recíprocamente, sin que a menudo podamos establecer límites precisos entre ellos, de modo que solamente en el ca-

so de los movimientos reflejos pudiera, acaso, hablarse de una exención del conocimiento. Ninguna forma de experiencia es posible sin actividad cognitiva” (Eisner, 1987, p. 72).

En un proyecto de Didáctica del Arte Contemporáneo como éste, dirigido a adolescentes, es fundamental que el alumno se involucre, que interactúe... y que se dé un contexto de apoyo y confianza entre el profesor y el alumno, y entre el colegio y el museo. Los programas educativos de los museos tienden a dirigirse más a un público infantil, más fácil de controlar, de sorprender, de divertir... pero la etapa adolescente tiene un interés especial en este tipo de proyectos si la vemos como una etapa intermedia entre la edad infantil, en la que la creatividad es algo universal, y la edad adulta en la que ésta es casi inexistente. Cabe preguntarse: “¿Qué ha ocurrido con esta capacidad humana, inmensa y universal?” (Anderson, 1959, p. 139).

Solo de este modo, y en contextos como estos que dan a los adolescentes el protagonismo, podemos conseguir que un mayor número de jóvenes se inicien en el aprendizaje de los diversos lenguajes de las artes, vean las obras de arte como ocasiones para expresar necesidades, deseos, ansiedades, se sientan implicados como creadores y puedan llegar a ser buenos conocedores de las artes; “[...] aprender a ser o, lo que es lo mismo, aprender a hacer y aprender a convivir, aprendiendo a ser ciudadanos cooperativos, comprometidos y críticos tal como propugna la UNESCO como un objetivo fundamental de una sociedad educativa” (Ávila, 2000).

4.2. Desde la perspectiva de la profesora y del aprendizaje

La materia de Historia del Arte, junto con la de Educación Visual y Plástica y la de Música, se puede y se debe trabajar fomentando la creatividad y acercando a los alumnos al hecho artístico. Estas asignaturas han de ser instrumentos expresivos que permitan a los alumnos construir un mundo personal.

También el profesor de Historia del Arte, además de transmitir conocimientos, ha de enriquecerse con experiencias didácticas innovadoras y conseguir que los alumnos se impliquen en ellas en el marco de su proceso de aprendizaje integral y activo.

Personalmente, me he sorprendido gratamente, iniciándome en el uso de técnicas propias de la investigación-acción, desarrollando una acción profesional reflexiva e innovadora que llena infinitamente las ansias de todo educador y que consigue con más eficacia objetivos que, muchas veces, se quedan en papel escrito.

De los objetivos didácticos conseguidos con el proyecto, me atrevo a destacar:

- La interdisciplinariedad y los temas transversales trabajados en el proyecto.
- El contexto cultural y artístico utilizado como recurso constante.
- La auto-evaluación realizada a través de:
 - La evaluación cuantitativa y cualitativa de las propias alumnas.
 - Las opiniones de expertos en didáctica que han conocido el proyecto en varios congresos.
 - Las valoraciones de niños y niñas y de profesores del propio centro y de otros colegios, que han participado como espectadores.
 - La colaboración de los departamentos didácticos de distintos museos e instituciones.
- La evaluación de las alumnas por parte de la profesora: una evaluación inicial, al percatarse, al inicio de cada curso, de que su conocimiento del arte contemporáneo es prácticamente nulo y lleno de prejuicios; una evaluación continua a través de la participación de las alumnas en el proyecto y una evaluación sumativa, a través de lo que las alumnas son capaces de hacer y expresar de cada uno de los artistas trabajados.

De hecho, los tres artistas trabajados se han convertido para las alumnas y la profesora en un referente, de por vida, lleno de recuerdos de actividades tan originales y tan distintas a las que solemos realizar dentro y fuera de otras aulas.

En cuanto a la metodología, destaco lo positivo que ha resultado:

- La búsqueda de información por parte de las alumnas sobre el artista que en cada curso se iba a trabajar. Incluso la elección de qué artista se iba a escoger en el proyecto, se ha hecho conjuntamente entre las alumnas y la profesora.
- El análisis y debate en torno a los contenidos del proyecto a partir de las imágenes de las actividades realizadas en años anteriores.
- Los grupos de trabajo llevados a cabo en el aula de tecnología para la creación de las obras y los decorados, que estimula la relación grupal y la colaboración.

El triple contexto en el que se ha dado el contenido del aprendizaje artístico y de cultura visual del proyecto, completa la valoración final:

NOTAS

DIDARCO'AL: UN PROYECTO DE DIDÁCTICA DEL ARTE CONTEMPORÁNEO

■ El entorno escolar, que ha apoyado el proyecto desde el principio, ha valorado positivamente los resultados y también se ha enriquecido con las exposiciones realizadas en torno a cada uno de los artistas en las distintas Jornadas de Puertas Abiertas del colegio.

■ Los tres entornos de educación sociocultural:

–El ámbito rural y la ciudad de Castellón en los dos años dedicados a Alberto.

–El ámbito del arte público de Barcelona junto con el entorno de la escuela rural de Camprodón, en los años dedicados a Chillida.

–El mundo surrealista y contestatario de Miró y su relación con la ciudad de Barcelona y de Palma de Mallorca.

■ El contexto de los museos a los que hemos asistido durante todo el proyecto: MNAC, Fundación Eduardo Capa, MACBA, *Fundació Joan Miró* y *Fundació Pilar i Joan Miró*.

Volviendo a lo personal, he comprobado como educadora la necesidad de desarrollar más unas mínimas condiciones de autoestima y seguridad en una misma y en los recursos, en el autoconocimiento de potencialidades y dificultades, en la atención hacia las capacidades de los otros, etc. También es interesante valorar y comprender el proceso de planificación y diseño de las intervenciones educativas de un proyecto, así como estimular la reflexión sobre otros posibles proyectos para desarrollar en otros contextos.

La Didáctica del Patrimonio no se puede hacer sin investigación y, a veces, quienes investigan no lo hacen pensando en el valor didáctico.

Didarco'Al ha sido y sigue siendo para mí un motivo de enriquecimiento y, si es visto como una pequeña aportación a la Didáctica del Arte de los siglos XX y XXI, han valido la pena todos los esfuerzos y el tiempo dedicados. Digo también del s. XXI porque el cuarto artista que estamos empezando a trabajar en el proyecto es la escultora catalana Susana Solano.

En la lengua de cada uno de los artistas trabajados en *Didarco'Al*, a ellos, a mis alumnas y a todos los que han confiado en el proyecto y nos han ayudado: muchas gracias, *eskerrik asko, moltes gràcies*.■

Fecha de recepción del original: 09-08-2007

Fecha de recepción de la versión definitiva: 21-01-2008

REFERENCIAS

- Anderson, H. H. (Ed.). (1959). *Creativity and its cultivation*. New York: Harper&Row Publishers.
- Ávila, R. M. (2000). Las concepciones de los alumnos sobre la obra de arte y sus implicaciones didácticas. *Íber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia*, 23, 77- 87.
- Chillida, E. (1994). *Preguntas*. San Sebastián: Artes Gráficas Lorea.
- Eisner, E. W. (1987). *Procesos cognitivos y curriculum*. Barcelona: Martínez Roca.
- Eisner, E. W. (2002). Ocho importantes condiciones para la enseñanza y el aprendizaje en las artes visuales. *Arte, Individuo y Sociedad*, Anejo I, 47-55.
- Gardner, H. (1994). *Educación artística y desarrollo humano*. Barcelona: Piados.
- Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (2001). *Alberto (1985-1962)*. Madrid: MNCARS.
- Soriano, J. (1998). Un autobús escolar a la puerta del museo de arte moderno. En Instituto Valenciano de Arte Moderno (Ed.), *Los talleres didácticos del IVAM* (pp. 15-19). Valencia: IVAM.
- Ulises Moulines, C. (2004) La metaciencia como arte. En J. Wagensberg (Coord.), *Sobre la imaginación científica* (2ª ed., pp. 41-62). Barcelona: Tusquets.

NOTAS

DIDARCO'AL: UN PROYECTO
DE DIDÁCTICA DEL ARTE
CONTEMPORÁNEO